

关于意象油画及油画民族化的思考

徐 泽

成都大学美术与设计学院 四川 成都 610106

摘要: 众所周知, 意象是中国传统文化中极具代表性的表现形式, 而油画则是起源于西方国家的一种十分重要的绘画形式, 是西方绘画艺术发展历史中极具代表性的艺术种类, 因此, 意向油画的出现和发展可以说是中国传统文化与西方代表性艺术形式相互融合与发展而来的, 在全世界范围内各不同民族的文化冲撞、融合与渗透发展之下, 油画的民族化发展问题日益呈现出了诸多的问题, 对此, 我们要不断就中国意象油画及油画的民族化发展问题展开深入的探讨和研究。

关键词: 意向油画; 油画民族化; 文化融合

油画民族化是意向油画在中国绘画艺术发展历史进程中的必然结果, 也是东西方艺术文化相互融合的重要体现, 对此, 本文针对意象油画及油画民族化问题展开了深入的思考和探究。

一、意象油画之所以产生的原因分析

首先, 意象油画之所以产生和出现的主要原因之一就是经济全球化的不断发展、文化多元化的不断深化等一系列国际大环境的变化, 从而在此国际环境及发展背景之下, 进一步推动了中国传统艺术内容和西方绘画艺术形式之间的有效融合与交流, 这也是意象油画得以发展的原因所在。其次, 意象油画也是西方油画绘画艺术形式自身在绘画内容、绘画手法等各艺术发展层面上不断自我完善的结果, 油画中鲜明的色彩、变幻的光影等, 都十分生动地传达着绘画者的情感内涵, 但是过于形象化、写实化和具象化的艺术表现手法, 使得西方油画中缺少了中国传统绘画艺术中独有的含蓄之美, 因此, 将意象化的艺术表现内容融合到西方油画艺术的形式之中, 也可以说是油画发展中的必然化趋势和结果, 符合绘画艺术的自我完善和发展规律。再者, 对于中国传统艺术绘画的发展来讲, 也需要借助和参考西方的艺术形式, 来完成自身民族艺术的丰富和创新。有效较强全球化发展环境下, 中西方民族文化的密切沟通和交流推动全球范围内内容文化的多元联合。

二、中国意象油画的发展及其种类

(一) 中国意象油画的发展综述

早在二十世纪九十年代初期的时候, 油画作为西方所盛行的绘画艺术形式之一, 其艺术内涵就已经在中国得到了广泛的传播, 中国很多画家开始通过和借鉴油画的艺术表现形式来进行独特的绘画内容展示, 进一步丰富了绘画艺术的表现形式、推动艺术语言的多样性发展, 促使中国绘画艺术的创新发展进一步提升。这也是意象油画在中国得以产生和发展的重要因素和基础条件, 意象油画既融合中国传统绘画的含蓄之美, 也融合西方绘画的明艳之美, 可以说是东西方绘画艺术的审美融合。意象油画, 通过西方油画的色彩表现、绘画技巧将中国传统的审美精神、哲学追求等融入了艺术作品中, 从而通过意象油画将画家的思想情感进行完美的展现, 并造就了意象油画独特的艺术表现内容。意象油画通过其自身独特的艺术魅力, 在中国乃至世界艺术领域中得到了广泛的关注, 成为中国画家所不断追求和认可的绘画创作流派, 为中国油画艺术的发展注入了强大的生命力。

(二) 中国意象油画的分类

1. 表现主义类型

表现主义类型油画具有简单明了的表现特征, 对绘画者的个人情感和主观感受更为强调, 因此, 其画风也大都较为热情和奔放, 色调的运用上具有强烈的主观性。表现主义类型的油画可以将画家想要表达和展现的各种情绪的思想感情进行彻底、完全、充分的展现, 无论是扭曲、枯燥还是主观的欲望。诸如蔡锦的意象派油画《美人蕉》, 就是通过绘画来表达画家真实的内心情感的画作, 由于画家蔡锦出生于 20 世纪 60 年代, 因此, 她特殊的生长环境时期对于浓烈的红色有着极为特殊的情感, 而这一点在《美人蕉》也有所体现。

2. 现实主义类型

对于现实主义类型的意象油画来讲, 严谨的写实风格和写实素描是其最为基本的特征。在现实主义类型的意象油画中, 更加强调绘画的形式与画家的思想情感, 对坚实的现实绘画技术格外重视, 而对于很多没有必要的细枝末节的内容就进行了必要性的删减和剔除。对于绘画艺术来讲, 现实性的写实风格就是一个承载时间和历史记忆的肖像图, 其丰富的绘画内容、丰富的表现形式、强健有力的笔触都是其生命力的体现, 是集合了意象表达与写实情感的矛盾艺术体。与此同时, 绘画作品中的每一抹色彩和每一个内容形象都给予着欣赏者无比强烈的感官刺激, 通过鲜明的色彩、清晰的轮廓、生动的绘画手法, 从而将现实中的主体对象呈现在绘画作品之中, 赋予意象油画以现实的美感。

3. 形式主义类型

强调绘画形式、忽略绘画内容是形式主义意象油画的基本特征。在形式主义类型的意象油画作品中, 更加强调的是空间布局、三维绘画结构等特征内容, 横穿纵轴的深蹲结构以及其他诸多物体的结构都能够成为此类画作灵感的源泉, 成为画家的绘画表达语言和技术参考灵感, 从而为油画作者提供了源源不断的文化及营养源泉。

三、油画民族化的发展及其现状分析

(一) 油画民族化的发展综述

油画在中国的发展历史已经持续了近百年的时间, 由最早期的帝王画像, 再逐渐发展到早期油画艺术家的不断探寻, 油画民族化可以说是由最早的简单模仿再逐渐发展到了富有民族特色的艺术创新阶段。通过诸多中国绘画艺术家的不懈探索和努力, 油画在中国的发展呈现出了更加丰富和明显的本土化艺术。中国风的绘画元素及绘画精神在油画风格中的

体现,也逐渐成为中国油画家所不断追求的绘画艺术。对于中国油画的发展来讲,要想在世界范围内发展到一定的层次,就不仅是简单的模仿,也不是西洋油画风格的重复性展现。将本民族的文化精神和艺术思想融入西方油画艺术中,赋予西方油画艺术形式以民族化的艺术气质,传递出民族绘画者独特的思想、情感、观点等。

(二) 油画民族化的发展现状

随着全球一体化的不断发展,中国在世界政治、经济、社会活动中的影响力和参与性的不断提高,进一步加速了全球化趋势的发展和联系,从而使得我国的审美观、艺术观、价值观等都逐渐发生了一系列的变化,在艺术发展领域中,很多艺术家为了更加明确、鲜明、自由地将自己的思想情感赋予到自己的艺术作品中,他们就开始逐渐尝试和探索将本民族化的特色内容融入和运用到西方的艺术形式中。而油画的民族化发展也正是源于此。为了更好地发展和创新民族特色的油画形式,很多绘画艺术家开始将目光投向了广阔的山川美景、村庄乡镇等更加广阔的空间,通过丰富的人文文化、自然美景的表达来创新和丰富中国油画作品的内容和主题。与此同时,这些绘画形式需要复杂和高超的绘画技术,也因此,进一步提升和创新了中国传统的绘画技艺。虽然油画的民族化发展在我国取得了一定的创新成绩,但是就目前我国油画民族化的发展现状来看,仍然存在着诸多的问题及不足,严重阻碍了油画的民族化发展进程,对此,我们要深刻而清晰地认识到这些问题及不足:首先,在油画民族化的发展进程中,始终存在着中国传统艺术形式与西方油画艺术形式两种截然不同的艺术形式的相互抗衡,任何一方都想要更好、更完整地保留本民族的艺术特色和艺术风格,而两个艺术形式势均力敌、相持不让的趋势势必会影响两种艺术形式的有机融合和发展;其次,油画一体化在世界范围内的发展趋势,使得油画不断向着标准统一化的共性方向发展,

影响和阻碍了民族化艺术风格的创新融入;再者,在油画民族化的发展进程中,对于本民族的绘画艺术手段缺乏充足而深入地了解,从而使得油画艺术与民族艺术无法很好地结合在一起,这也是影响和阻碍我国油画民族化发展的重要因素之一。

四、油画民族化的发展措施

首先,要不断加强对本民族艺术文化的宣传和传播力度,使更多的绘画艺术家对于中国传统艺术形式建立起更深的了解,从而帮助其更好地思考和探索民族文化与西方油画之前的巧妙结合点,进而实现中国传统民族艺术内容与油画元素之间的有效融合,赋予西方油画以东方色彩。其次,要充分了解和掌握油画艺术形式本身的绘画规律,了解油画的发展进程和历史,为油画本土化的创新发展打下良好的艺术基础,更好地使油画发挥出其应有的艺术魅力。意向油画的创新与变革就是很好的案例。再者,就是不断提升创新能力及意识,推动民族艺术元素与西方油画艺术元素之间的创新融合,培养和强调绘画艺术家的个性发挥。

总而言之,意象油画是油画民族化发展的重要体现,当今的发展进程中仍然存在着诸多的问题及不足,影响着油画民族化的发展脚步,对此,我们要不断探索和寻找发展油画民族化的正确道路和方向,不断推动民族艺术特色与西方艺术形式之间的融合发展。

参考文献:

- [1] 吴章进. 意象油画的生产背景和文化根源 [J]. 景德镇学院学报, 2020, 34 (03): 65-68.
- [2] 袁也. 当代中国意象油画中的国画意味 [J]. 农业科技, 2020, 32 (03): 42.
- [3] 王慧. 意象油画视域下的油画民族化倾向辨析 [J]. 美术教育研究, 2020 (14): 15.

